

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
SOCIAL
LICENCIATURA EN PERIODISMO

LAS MUJERES EN EL CINE DE PEDRO ALMODÓVAR

Realizado por: **Jazmín Landi**

Directora de la Carrera de Periodismo: Prof. Lic. Erica Walter

Tutora de la tesina: Prof. Lic. María Florencia Naudy

Asignatura: Tesina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2009

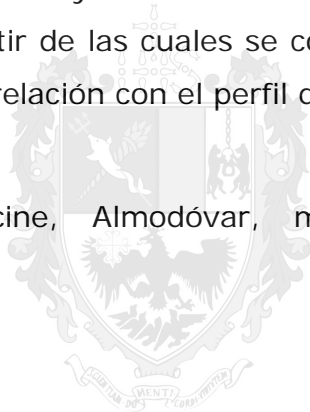
jazminlandi@gmail.com

Tel. 1557039207/ 49620186

ABSTRACT

La presente tesina tiene como objetivo el estudio del papel que ocupa la mujer dentro del cine del director español Pedro Almodóvar. La hipótesis que ha guiado la investigación plantea que *los personajes femeninos de las películas de Almodóvar son un fiel reflejo de la mujer postmoderna*. Para su desarrollo y confirmación, se ha abordado en el plano teórico el debate sobre la sociedad moderna y postmoderna y las transformaciones que ha experimentado el rol de la mujer en el marco de las mismas. Se ha expuesto una contextualización histórica referida a los acontecimientos más relevantes que tanto en España como en el mundo marcaron la época bajo estudio, y se ha confeccionado un análisis exhaustivo de las particularidades del cine almodovariano. El trabajo incluye un estudio de caso de tres películas del mencionado director, a partir de las cuales se concluye que las características de los personajes guardan relación con el perfil de la mujer contemporánea.

Palabras clave: cine, Almodóvar, modernidad, postmodernidad, mujeres.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

AGRADECIMIENTOS

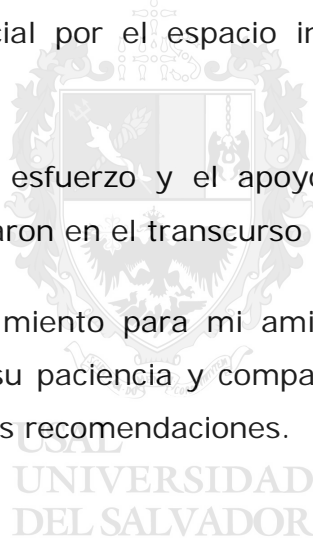
Quiero agradecer en primera instancia, a mi tutora de tesis, Prof. Lic. María Florencia Naudy, por sus sugerencias, estímulo, y dedicación brindada a lo largo de esta etapa.

A la Directora de la carrera de Periodismo, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social, de la Universidad del Salvador, Prof. Lic. Erica Walter por su predisposición y colaboración para la concreción de este trabajo. Y al Prof. Leonardo Cozza por sus valiosas recomendaciones.

A la Universidad del Salvador, y la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social por el espacio institucional brindado para mi formación.

A mi familia por el esfuerzo y el apoyo incondicional. Y a aquellas personas que me acompañaron en el transcurso de mi vida universitaria.

Un especial agradecimiento para mi amiga Julieta por su importante colaboración. A Pablo por su paciencia y compañía. Y, finalmente, a Gabriela Grinbaum por sus generosas recomendaciones.

ÍNDICE

Introducción.....	6
Capítulo1: Modernidad y Postmodernidad.....	8
1. 1. Orígenes de la Modernidad.....	8
1. 2. Modernidad, Postmodernidad y debate.....	10
1. 3. El cine de Almodóvar y la modernidad.....	15
1. 4. La Mujer moderna.....	17
1. 5. La mujer en occidente.....	23
Capítulo 2: Contexto histórico español y Mundial en el que se desarrolla el cine de pedro almodóvar.....	24
2. 1. Almodóvar y el cine.....	26
2. 2. Contexto histórico mundial.....	29
2. 2.1. Post guerra.....	29
2. 2. 2. Guerra Fría.....	30
2. 2. 3. El mundo bipolar.....	31
2. 2. 4. El muro de Berlín.....	32
2. 2. 5. Globalización.....	33
Capítulo 3: El cine y la mujer.....	37
3. 1. Origen del cine y pioneros.....	37
3. 1. 1. Hermanos Lumière.....	37
3. 1. 2. Georges Méliès.....	38
3. 2. Cine en España.....	39
3. 2. 1. Período tardo Franquista.....	39
3. 2. 2. Cine post Franquista.....	41
3. 3. Influencias en el cine de Almodóvar.....	43
3. 4. Características del cine de Almodóvar.....	47
3. 5. Personajes.....	48
3. 6. Estilo narrativo.....	49
Capítulo 4: Aproximación a los conceptos claves del cine de Almodóvar.....	51
4. 1. Filmografía de Pedro Almodóvar.....	52
4. 1. 1. Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón.....	52
4. 1. 2. Laberinto de pasiones.....	53
4. 1. 3. Entre tinieblas.....	55
4. 1. 4. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?.....	56
4. 1. 5. Matador.....	58

4. 1. 6. La ley del deseo.....	59
4. 1. 7. Mujeres al borde de un ataque de nervios.....	61
4. 1. 8. Átame.....	64
4. 1. 9. Tacones lejanos.....	64
4. 1. 10. Kika.....	66
4. 1. 11. La flor de mi secreto.....	68
4. 1. 12. Carne trémula.....	70
4. 1. 13. Todo sobre mi madre.....	73
4. 1. 14. Hable con ella.....	75
4. 1. 15. La mala educación.....	77
4. 1. 16. Volver.....	78
Capítulo 5: los personajes femeninos como protagonistas de sus películas.....	81
5. 1. Los géneros.....	81
5. 2. Almodóvar y la mujer.....	86
5. 3. Maternidad.....	89
Capítulo 6: Estudio de caso.....	91
6. 1. Mujeres al borde de un ataque de nervios.....	91
6. 2. Todo sobre mi madre.....	93
6. 3. Volver.....	95
Conclusión.....	98
Bibliografía.....	101
Otras fuentes.....	102
Filmografía.....	104

Reseña

La temática escogida para realizar esta tesina fueron las mujeres que presenta Pedro Almodóvar en sus películas. Resulta de particular interés tomar contacto con el cine del director español, a la hora de realizar un estudio sobre las mujeres en el cine, ya que éstas son una constante en sus películas. Almodóvar se posiciona, a escala mundial, como un cineasta contemporáneo, original y retratista de la sociedad española y del universo femenino.

La hipótesis que ha guiado la investigación plantea que *los personajes femeninos de las películas de Almodóvar son un fiel reflejo de la mujer postmoderna*.

A lo largo de su carrera como cineasta se ha interesado principalmente por desarrollar personajes femeninos desde sus múltiples matices. Las mujeres se convierten, salvo en pocas excepciones, en las protagonistas dentro de su cine, aspecto que lo caracteriza. Al respecto Almodóvar sostiene lo siguiente:

"A la hora de escribir y dirigir, me atrae mucho más la mujer. Siempre me ha gustado la sensibilidad femenina y cuando creo un personaje me resulta mucho más fácil uno femenino, consigo moldearlo de forma más sólida e interesante. Por otro lado, las mujeres tienen más facetas, me parecen más protagonistas."¹

Entre las temáticas en las que el director hace mayor hincapié, en relación a estos personajes, se encuentran: la maternidad, el amor, el vínculo que establecen con los hombres y la familia.

Almodóvar ha logrado, como pocos otros directores, abordar la psicología femenina sin caer en estereotipos, y ha comprendido y reflejado, fielmente, el mundo de las mujeres.

"Tuvo sus primeras impresiones fuertes como observador de la vida durante las conversaciones de su madre con sus vecinas, mujeres rústicas, casi todas sometidas a sus maridos de por vida. En esas rondas cotidianas asistió al mundo sorprendente de la cocina de los engaños a los hombres, que creían manejar cosas que muchas veces se resolvían a sus espaldas."²

¹ Francisco Blanco Boquerini, *Pedro Almodóvar*, Ediciones JC, Madrid, 1989, p. 137.

² Carlos Polimeni, *Pedro Almodóvar y el kitsch español*, Campo de Ideas, Madrid, 20004, p. 30.

Para el desarrollo de esta investigación se ha abordado en el plano teórico los movimientos de la modernidad y la postmodernidad, así como también, los cambios que se han producido a escala social, cultural y política. Seguidamente, se ha detallado cómo se transformó el rol de la mujer en el mundo postmoderno. Históricamente, el lugar de las mujeres estuvo acotado al ámbito privado, mientras que los hombres se abocaron al ámbito público, por lo menos, hasta mitad del siglo XX. La mujer, al quedar relegada al ámbito del hogar, se ubicaba en una posición de inferioridad, complementariedad o sostén del hombre.

La participación de la mujer en el mundo del trabajo derivó en una serie de reivindicaciones femeninas que, en algunos países, significaron el derecho al trabajo, el voto de la mujer, el divorcio, la protección de la mujer embarazada, entre otros.

El filósofo francés Gilles Lipovetsky sostiene que, después de las transformaciones sociales que tuvieron lugar en la década del sesenta en occidente se produjo el advenimiento de la mujer como sujeto, a la que denomina la Tercera Mujer:

“La Tercera Mujer rechaza el modelo de vida masculino, el dejarse tragar por el trabajo y la atrofia sentimental y comunicativa. Ya no envidia el lugar de los hombres. Representa una suerte de reconciliación de las mujeres con el rol tradicional, el reconocimiento de una positividad en la diferencia hombre-mujer. La persistencia de lo femenino no sería ya un aplastamiento de la mujer ni un obstáculo a su voluntad de autonomía, sino un enriquecimiento de sí misma”.³

Lipovetsky agrega que las mujeres en las últimas décadas han logrado el poder de disponer de sí mismas, de decidir sobre su cuerpo y su fecundidad, a su vez, han adquirido el derecho al conocimiento y a realizar cualquier actividad.

Para la confección de esta investigación se ha expuesto una contextualización histórica referida a los acontecimientos más relevantes que, tanto en España como en el mundo, han marcado la época de estudio.

³ Gilles Lipovetsky, “La tercera mujer”. *Antropomoderno*, 2001. Disponible en Internet en: www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=4. Consultado el 9 de julio de 2009.

Además, se describieron las principales características del período franquista en España y la censura con la que se enfrentó el cine en dicho momento histórico. Tras la muerte del dictador Franco, en 1975, se produce en la sociedad española una ola de entusiasmo político y surgen infinidad de artistas, entre los que se encontraba Almodóvar, quien ha plasmado fielmente en sus películas la efervescencia renovadora de su país de esta etapa.

“Pedro Almodóvar proponía al comenzar la década del 80 un cine catártico, en que cada espectador podía encontrar una forma diferente de venganza contra las represiones del pasado, la mediocridad de la vida común, el gris de la normalidad.”⁴

Los objetivos de esta tesina consistieron en tomar contacto con los aspectos más relevantes del cine de Almodóvar, en describir a los personajes femeninos de sus películas y en encontrar patrones comunes entre ellos. Además, se buscó indagar cuál es la imagen de la mujer que refleja el director en su cine.

El trabajo incluye un estudio de caso de tres de sus películas que son: “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988), “Todo sobre mi madre” (1999) y “Volver” (2006). Dicha selección respondió a la temática: mujeres, ya que son, especialmente, las que más profundizan sobre el universo femenino. Para su estudio, se adoptaron las siguientes variables de análisis: cuál es el motor en la vida de estas mujeres, qué las angustia, que las divide, es decir sus conflictos, y cómo salen de ellos.

Síntesis del contenido

Postmodernidad

Este movimiento es producto de diferentes ideas, pensamientos y percepciones de diversos campos de la cultura occidental, dentro del siglo XX. La postmodernidad trajo consigo una forma diferente de ver al mundo, la estética, un nuevo orden de valores como también de relacionarse.

Lipovetsky, en su escrito “la era del vacío”, argumenta que apareció el narcisismo como un nuevo estadio del individuo convirtiéndose en el símbolo

⁴ Carlos Polimeni, op. cit, p. 9.

de esta época. El individuo deja de relacionarse con el otro para relacionarse con él mismo y con su cuerpo, de forma hedonista y permisiva. El culto al cuerpo, a la imagen, el vivir sin ideal trascendente, explica este autor, se hizo posible en la sociedad postmoderna. Además, hace referencia a la sociedad de consumo que se caracteriza por la abundancia de artículos y servicios, el culto a los objetos y a las diversiones. Esta lógica económica ha dejado atrás todo ideal de permanencia dando lugar a lo efímero, hoy todo se vuelve descartable, voluble y cambiante. A su vez, las relaciones humanas se han vuelto frágiles y fugaces.

Almodóvar y la postmodernidad

Polimeni sostiene que en los `80 las películas de Almodóvar fueron consumidas como un ejercicio de modernidad en un país que, después de cuatro décadas de franquismo, comenzaba a disfrutar de la democracia. El director se convierte en un ícono de este período reflejando en sus películas una España vibrante y en ebullición, dejando atrás el estereotipo del país de las castañuelas y las panderetas.

Sin dudas, su cine plasma múltiples características de la sociedad postmoderna como lo son: los vínculos cambiantes y poco sólidos, las drogas, la falta de comunicación, las familias como núcleos débiles del individuo, los celos, la traición, la sociedad de consumo, entre otros.

Por su parte, Polimeni señala que a lo largo de la filmografía del director se observan los mismos temas capitales: la vida y la muerte, el amor y el odio, la envidia y los celos, la culpa y la incomunicación, el deseo y la decepción.

Los personajes almodovarianos, en su mayoría, se mueven en un contexto urbano, que generalmente es Madrid, y como explica Pedro Holguín, la convivencia en la gran metrópolis desencadena en éstos una serie de insatisfacciones, traumas, pasiones atormentadas y deseos.

Es innegable que los personajes que crea el director tienen un carácter meramente femenino. Es reconocido en todo el mundo por conocer en profundidad la psicología femenina y plasmarla de manera fiel en sus películas, hecho por el que también se ha convertido en un gran director de actrices. Holguín explica que los personajes van evolucionando a lo largo de su

filmografía, así como también la sociedad, al mismo tiempo que evoluciona él mismo, por lo que es considerado un testigo de los comportamientos y valores de nuestra época.

“Cuando todas las actrices se quejan de la carencia de papeles femeninos, Almodóvar los recrea, los mimas y reivindica el papel de la mujer en la sociedad. Este interés inusual de la representación del mundo de la mujer es una consecuencia de su entorno familiar y social, donde el matriarcado y el machismo imperante marcó su existencia y su obra.”⁵

Otro aspecto a tener en cuenta es que el hecho de ser homosexual le ha dado otra sensibilidad a la hora de narrar el universo femenino. A diferencia de lo que se cree, el homosexual no rechaza a la mujer sino que la idealiza, y esto se observa claramente en las películas de Almodóvar, quien presenta muchas veces una imagen idealizada de las mujeres.

Influencias en el cine almodovariano

El estilo del director es consecuencia de dos mundos, por un lado lo genuinamente español, y por el otro, el pop art, de la mano de Andy Warhol, para quien la ciudad, las drogas, el sexo, el rock y la sociedad de consumo eran su inspiración, de esta forma, dio un giro a toda la actividad artística del siglo XX. El feísmo y el arte al servicio de la sociedad de consumo se convirtieron en obras de arte. “Almodóvar es, por decirlo así, el paralelo español de Warhol.”⁶

El complejo mundo del *kitsch* fue incluido dentro de sus películas dándoles un toque de color propio, aspecto que más tarde, se convertiría en un sello propio de su obra. Arnold Hauser, quien fue un historiador del arte británico, afirma que “por muy altas que sean sus pretensiones, el kitsch es pseudo arte, arte en forma barata, dulzona, sentimental, representación falsificada, falaz, de la realidad. Esencialmente el kitsch es un sueño, una imagen ideal de la existencia.”⁷

El *kitsch* era la forma que adquiría el arte popular, y fue un recurso utilizado en abundancia por Almodóvar como un signo característico del postmodernismo, acumulando y mezclando influencias de todo tipo. “Los

⁵ Antonio Holguín, *Pedro Almodóvar*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1994, p. 60.

⁶ Mark Allison, *Un laberinto español*, Edición Ocho y medio, Madrid, 2003, p.56.

⁷ Carlos Polimeni, op. cit, p. 21.

objetos y las decoraciones kitsch servían para definir mis gustos y mis personajes,"⁸ Con el tiempo, fue abandonando esta perspectiva con la que se lo asociaba fácilmente, aunque conservando toques de aquella gran pasión.

También se observan otros tópicos que adquieren relevancia dentro de sus películas, que interactúan con el *kitsch*. Entre éstos Polimeni señala los siguientes: el cine dentro del cine, la crítica constante a la televisión como fuente de estupidización de las masas, el respeto por el teatro, los coqueteos críticos con la publicidad, la defensa de los diferentes, su amor por las artes plásticas y el mundo de los que consumen drogas. Su cine ha combinado, sin prejuicios, aspectos de la cultura popular, menospreciada por muchos intelectuales y artistas de la época, como lo son: la fotonovela, el melodrama, los boleros, la comedia disparatada y las novelas baratas.

Características de los personajes femeninos

El hecho de que las mujeres sean las protagonistas de sus películas es algo que el director sostiene que surge en él de modo instintivo, a la hora de escribir y crear personajes. Almodóvar piensa que los personajes femeninos cuentan con una capacidad de decisión de la que carecen los personajes masculinos, a los que califica como elementos dramáticos de una sola pieza, mientras que en las mujeres hay mayor capacidad de sorpresa, más variación, admitiendo muchos más matices, y agrega que son más fuertes, más autónomas y más activas.

"Las mujeres resisten mejor que los hombres los golpes de la vida. Esta capacidad de resistencia siempre me ha inspirado. Este sentimiento ha estado presente en todas sus producciones, desde mujeres al borde de un ataque de nervios, pasando por todo sobre mi madre, o ahora con los abrazos rotos."⁹

Las mujeres en España

En España ha persistido por mucho tiempo el modelo de sociedad patriarcal. Al respecto, la periodista y escritora española, Rosa Montero dice lo siguiente:

⁸Ibidem, p. 23.

⁹ Pedro Almodóvar, "Las mujeres resisten mejor que los hombres los golpes de la vida", agosto, 2009. Disponible en Internet en: www.dwworld.de/dw/article/0,,4602178,00.html. Consultado el 27 de septiembre de 2009.